SOL | LUNA

Documento de arte

SOL | LUNA

Este documento es para recopilar el trabajo realizado estos meses por mí. Aquí junto bocetos, procesos, diseños, ideas, explicaciones y estadísticas del proyecto **SOL | LUNA**.

No busco ser formal, solo que disfruten el trabajo y por si les interesa el proceso de creación de un proyecto así, este documento podría interesarles.

Sé que aún me falta mucho por aprender y refinar, pero me alegra que se hayan quedado para ver el proceso y espero sigan aquí.

Gracias por haber apoyado, compartido este trabajo. Los quiero.

-Joshi, 2024

ÍNDICE

1. Introducción.....4
2. Justificación.....5
3. Personajes.....8
3.1 El Sol.....8
3.2 La Luna.....13
3.3 Plutón.....19
4. Pinturas, diseño, y arte variado.....24
4.1 RENACIMIENTO.....28
4.2 GÉNESIS.....34
4.3 AMOR OLVIDADO.....38
4.4 ESTRATAGEMA CELESTE.....68
4.5 NOVILUNIO.....72
4.6 SOLSTICIO.....75
4.7 PLUTÓN.....80
4.8 NOVA.....84
5. Conclusión.....93

SOL | LUNA es un proyecto que nació a partir de un trabajo final de CEDART, 2023, en el cual se debía realizar un vídeo corto de stopmotion/animación.
Para este trabajo propuse la idea de la personificación del Sol y la Luna y cómo su relación no funcionaría.

Tiempo después, retomaría el proyecto al bocetar una versión temprana de **NOVA** donde me planteé la idea de cómo sería la historia completa de estos dos personajes, ya que en el vídeo inicial se mostraba el principio de su relación y el momento donde se ignoran en el eclipse, pero no qué pasó entre esos escenarios.

El proyecto entonces fue retomado, como una oportunidad de aprender y expandir mis habilidades con nuevos medios y técnicas, también como una manera de redimirme por el pobre trabajo que había presentado en aquel entonces con el vídeo temprano de **AMOR OLVIDADO**.

Este proyecto a su vez es la primera parte de una trilogía de obras conformadas por pinturas, grabados, vídeos, y otros medios que se publicarán en estos próximos años conformando un solo proyecto de nombre aún por confirmar.

Esta primera parte surgió a partir de ejercicios donde exploré nuevas técnicas, colores, composición, y sinteticé las características generales de la historia del arte para estudiar para mi examen de ingreso a la universidad.

JUSTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN

Cada obra está inspirada por un período de la historia del arte, y éste define la cronología de las pinturas. Conforme más avanza la historia del proyecto, más retrocede la historia del arte.

Esto aplica para todas las pinturas, a excepción de AMOR OLVIDADO y NOVA, siendo el orden crónologico el siguiente:

1. GÉNESIS | Modernismo
2. RENACIMIENTO | Romanticismo
3. AMOR OLVIDADO
4. NOVILUNIO | Rococó
5. PLUTÓN | Barroco
6. ESTRATAGEMA CELESTE | Renacimiento
7. SOLSTICIO | Gótico
8. NOVA

La historia nos relata a dos seres celeste inmortales que se conocen en lo vasto del universo, y cómo ambos deciden juntos cuidar el planeta Tierra como una materialización de su amor.

El Sol al ver que la Luna no está cuidando la Tierra lo suficiente se queja, y la Luna no sabe responder a ello, llevando así a varios conflictos durante milenios donde estos conflictos desbordaban catástrofes en el planeta. Ambos se dan cuenta que lo mejor para su creación era separarse, o si no, terminaría destrozada.

La Luna no acepta la realidad de su culpa y descubre que hay un tercer ser celeste: Plutón, quien los observaba desde mucho. Éste le ofrece una solución contra el Sol, que es irlo a atacar en compañía de sus amigas las lunas galileanas, marcianas y otros planetoides.

Al atacar al Sol, éste decide poner orden y tras milenios de lucha, llegan a un acuerdo. Mucho más tiempo después, incluso después de la extinción de los humanos, el Sol se convierte en una gigante roja a punto de morir, cosa que Plutón había advertido. El Sol no tiene noción de quién fue, ni de quién es la Luna, pero se enamoró de nuevo de ella al olvidarla. La Luna solo se sienta a esperar el fin de ambos.

No importa cuánto luchaban el Sol y la Luna para estar juntos, no pueden estarlo, y al estarlo ponían en peligro la vida de la Tierra. Ellos estuvieron desde el principio, y cuando aparecieron las primeras plantas con flor dejaron florecer su amor.

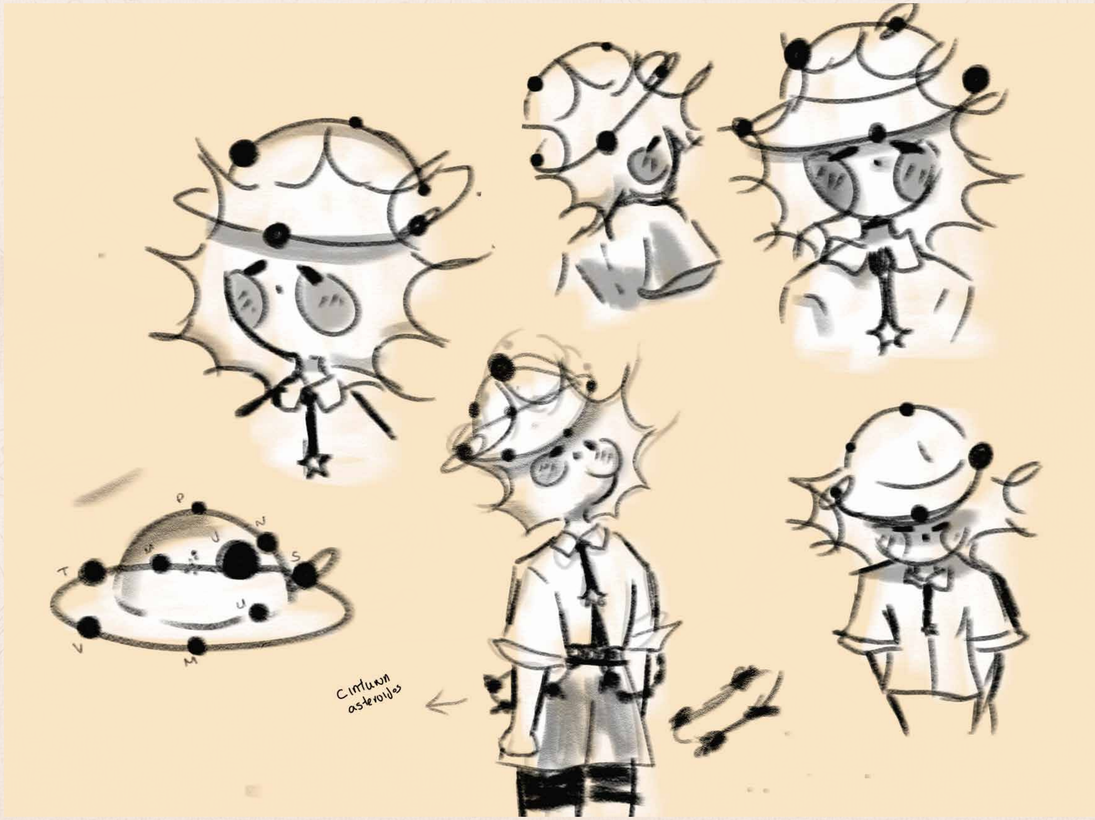
Tras la estratagema y tras ver a los primeros homínidos nacer fue cuando acordaron dejar su lucha y solo ignorarse eternamente en cada eclipse, a diferencia de anteriores eclipses cuando todavía seguían juntos, que era cuando solían verse.

Por ahora el Sol le da calor a la Tierra y la Luna mueve sus mareas.

EL SOL

El Sol, también conocido como Mur, es el protagonista que encarna al sol. Lleva consigo una representación del sistema solar y una representación del cinturón de asteroides.

Su diseño está hecho principalmente con formas geométricas más marcadas que las de la Luna. Fue el primer personaje en ser bocetado.



En la obra, el Sol es
asociado con los espacios
positivos, el color amarillo y el fuego.

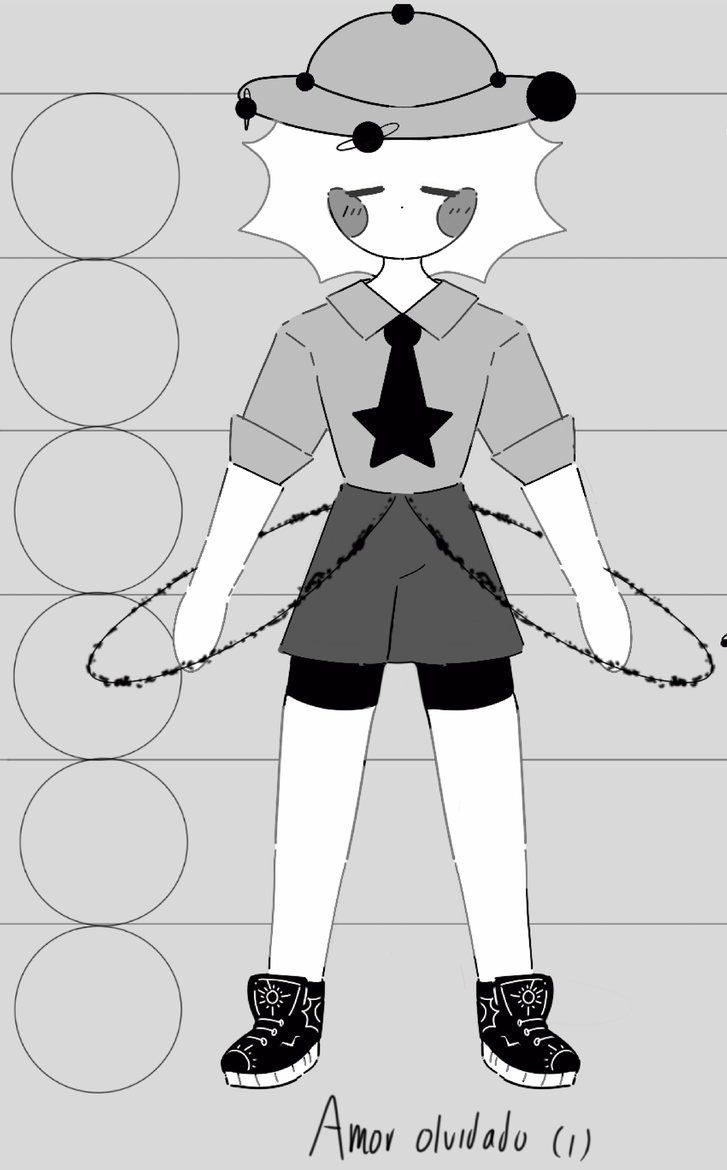
Sus retratos lo hacen ver imponente, como si
de una deidad se tratase. Siendo él y Plutón los
únicos con polvo dorado en sus retratos.

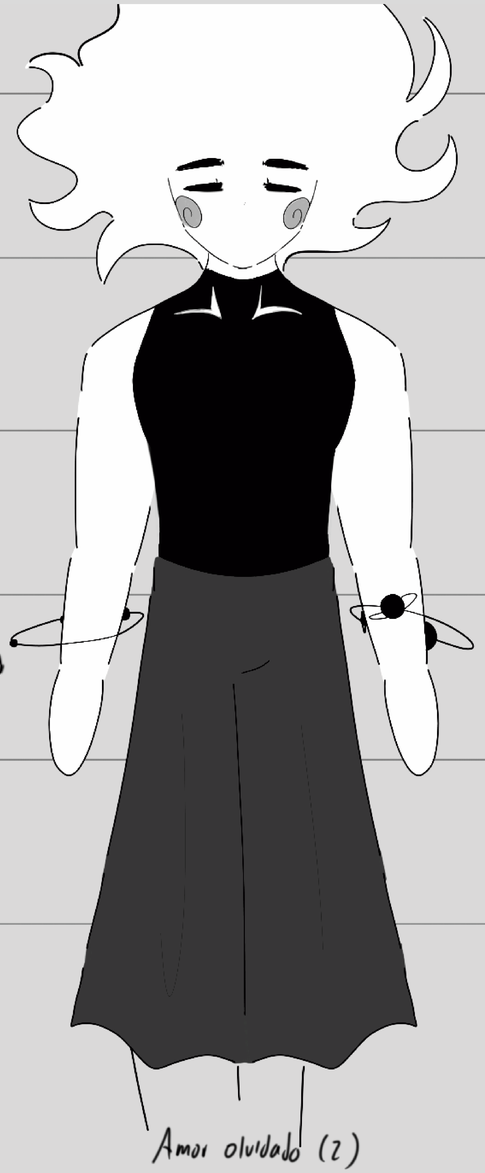
Visto como una figura de autoridad al ser el centro del sistema solar,
cuya palabra no puede cuestionarse. Impuso orden tras la
estratagema, ordenando a los seres celestes oriundos de
su sistema que durmiesen por milenios hasta
oír su llamado. Solo a la Luna le
dio la libertad requerida.

Desconoce a Plutón.

Si fuese una danza,
sería la danza
contemporánea.

Este diseño hace mucho uso de las formas geométricas
para darle una silueta única, por ejemplo en su
sombrero, en los planetas, los trapecios
de sus mangas, los cuadrados de sus shorts y cuello
y la estrella de su corbata.





Sus facciones maduran al avanzar la historia, al igual que su resplandor, que pasa de ser algo geométrico a algo orgánico. También su complexión cambia, siendo ahora más fornido y musculoso y superando a la
Luna en altura, representando su constante crecimiento.

Su resplandor también cambia de forma, en cada obra tiene distintas ondas y color. En **SOLSTICIO** es cuando más resplandor tiene simbolizando que está sanando de los eventos vividos en **ESTRATAGEMA CELESTE**.

Estratagema Celeste

Génesis

Nova

En la primera imagen vemos que el Sol tiene su resplandor más apagado a comparación de la segunda imagen en **GÉNESIS**, donde tiene hasta más gama de colores.

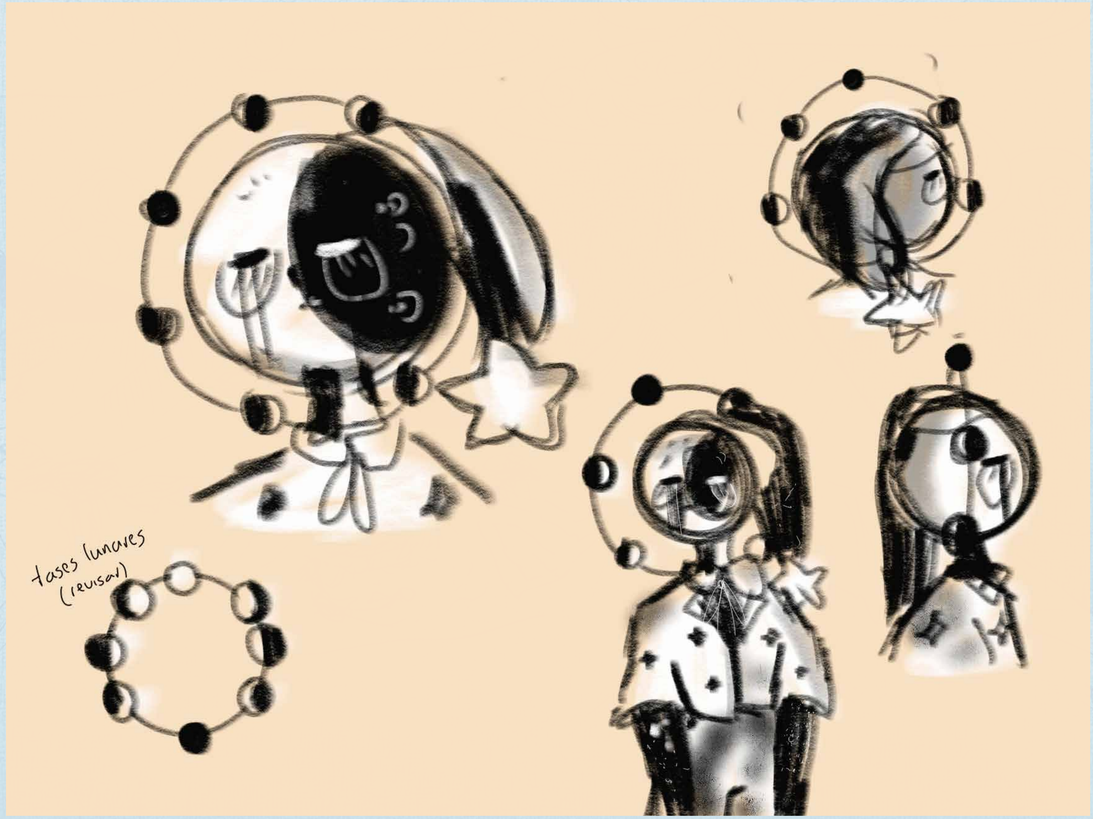
En **NOVA** su resplandor sigue estando, pero en menor medida y sus facciones cambian a ser más humanas.

LA LUNA

La Luna, también conocida como Jimmy, es quien encarna a la Luna. Lleva consigo las fases lunares en su aureola, y su rostro cambia de fase según su sentir. Antes llamada Thea, pero tras su impacto con la proto-tierra se convirtió en la Luna.

Fue el segundo diseño en realizarse, usando principalmente formas orgánicas y negativos.

Es el personaje que más diseños tiene, teniendo en total siete.



En la obra, la Luna es asociada con
los espacios negativos, el color cian, y el agua.

Es retratada elegante, opulenta, pero también como
un ser voluble de frágil voluntad propia.
A pesar de todo, confía en el Sol, y escucha
a Plutón.

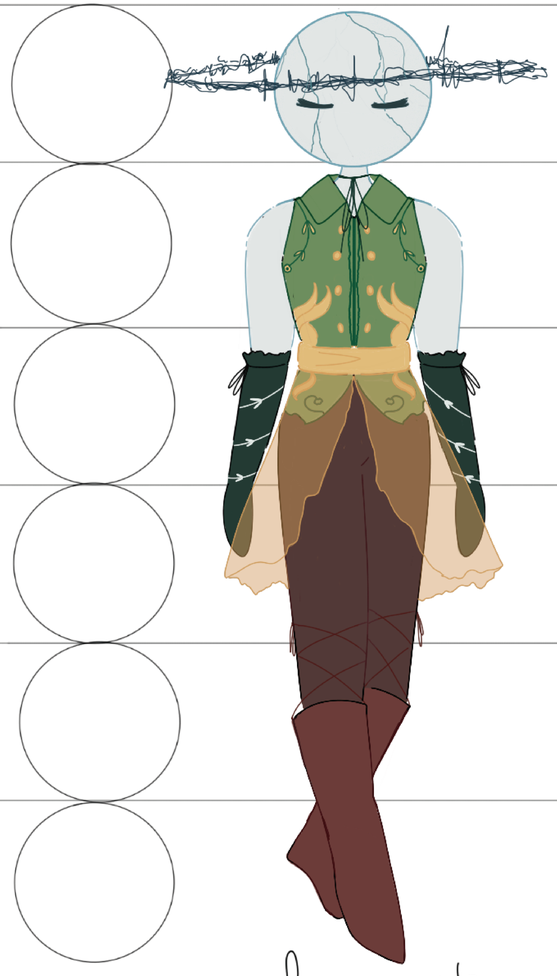
Es más cercana a la Tierra, por ende tiende a ser vista
con flores y a comportarse más humanamente.

Vigila a la Tierra en menor medida que el Sol.

Si fuera una danza, sería el ballet

Este diseño hace más uso de texturas, formas orgánicas y de negativos (más visible en el vídeo **AMOR OLVIDADO**). Cambia de fase después del vídeo mencionado, pasando al novilunio, y se mantiene así el resto de la obra. Tras su encuentro con Plutón porta una máscara en forma de media luna, la cual muestra una faz triste.

La parte final de su gorro cambia de forma, y la aureola cambia únicamente en **ESTRATAGEMA CELESTE.**



Renacimiento

Estratagema Celeste

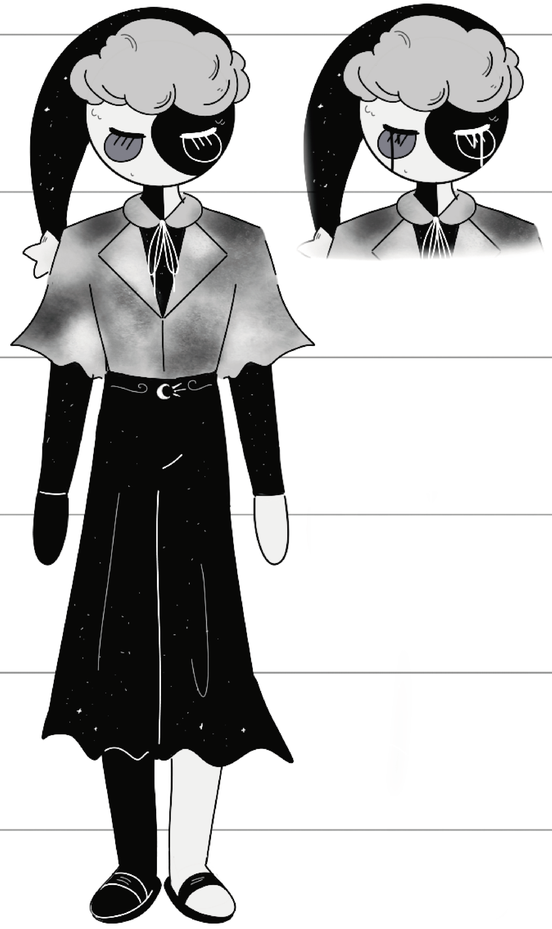
Plutón

La Luna pasa por varios diseños, al igual que el Sol, sus facciones maduran principalmente en la máscara, la cual usa para ocultar que pasó a estar en novilunio tras los eventos de **AMOR OLVIDADO**.

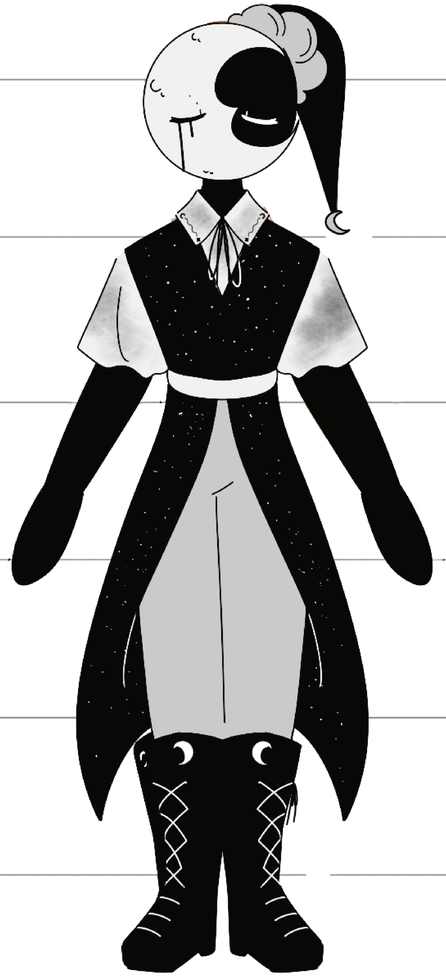
Algo característico de los diseños de la Luna son los moños que usa en el cuello y la punta de su gorro.

Un dato curioso es que es más alto que Plutón.

Novilunio



Amor olvidado (1)

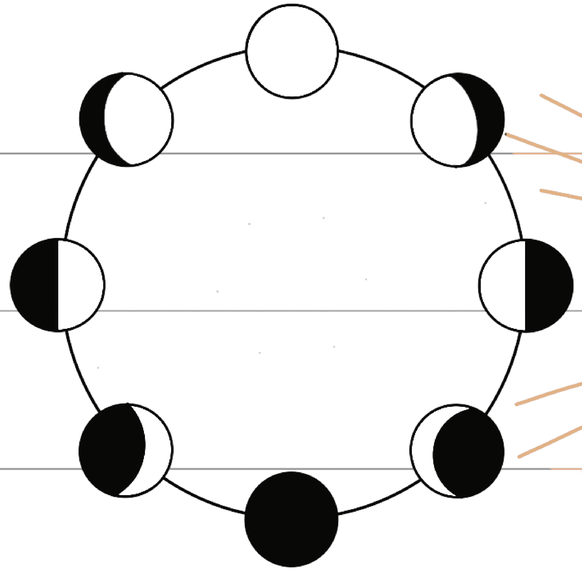


Amor Olvidado (2)

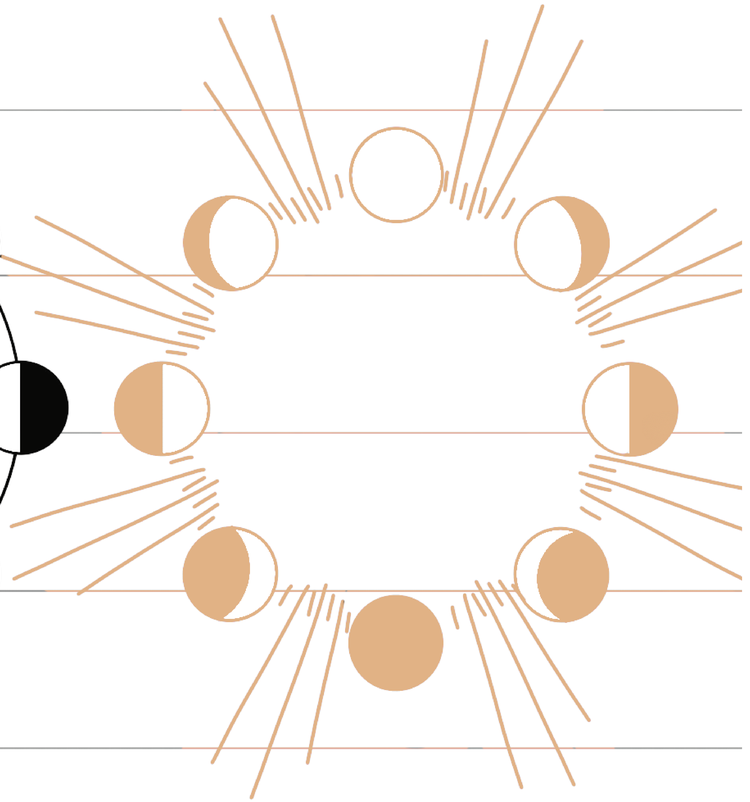
En **AMOR OLVIDADO** el diseño de la luna es menos geómetrico y recae más en las texturas y en líneas blancas. Su cuerpo está mitad blanco y mitad negro.

Un dato curioso de **NOVILUNIO** es que olvidé las cadenas que trae colgando en su overol a pesar de ser características del diseño.

Nova



Aureola
Amor Olvidado / otros



Estratagema Celeste

En **NOVA** la luna vuelve a usar patrones florales como en **RENACIMIENTO**, este diseño no se aprecia bien en la obra.

La aureola es un elemento único de la Luna, pero que a veces omito debido a que podía distraer y saturar la imagen de elementos.

Solo en **ESTRATAGEMA CELESTE** la agregué. En **PLUTÓN** no aparece ya que la luz del Sol no le llega lo suficiente a la Luna para cambiar de fases.

PLUTÓN

Plutón encarna a plutón, es el protagonista oculto de la obra, y no es revelado hasta su pintura homónima. Aparece escondido en todas las obras, representado como un punto con cinco o cuatro puntos pequeños a su alrededor.

Está diseñado para ser extravagante, porta cinco aureolas que representan las órbitas de sus cinco lunas, una corona, y un corsé con símbolos que son importantes para la historia.

En la obra, Plutón es asociado con los colores,
el color magenta y las cadenas.

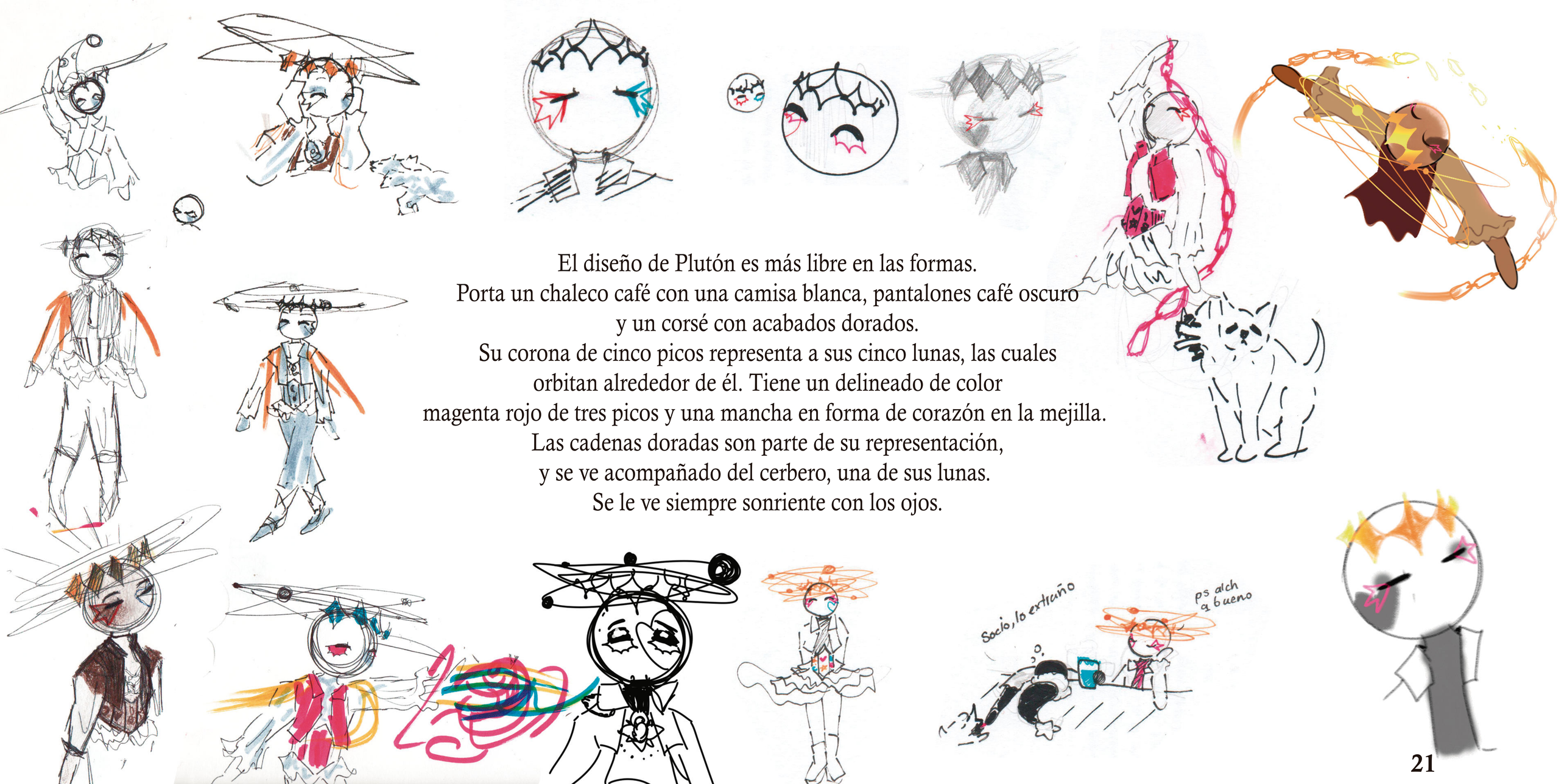
Retratado como alguien juguetón, pérfido, como
una deidad maliciosa y oscura que engaña. Por ende,
no se sabe si la Luna es su amistad o un peón.

Aboga por los invisibles: los objetos transneptúnicos.

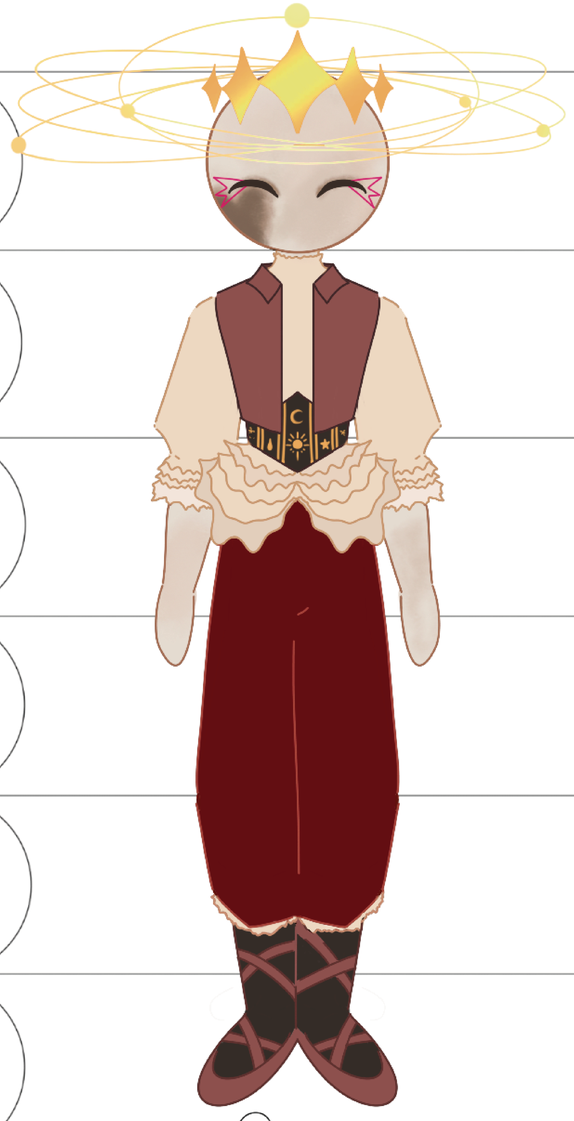
Acompañado del dorado y del cerbero, una de
sus cinco lunas que orbitan su aureola.

Al explotar el Sol, se llevó consigo varios planetoides
y lunas.

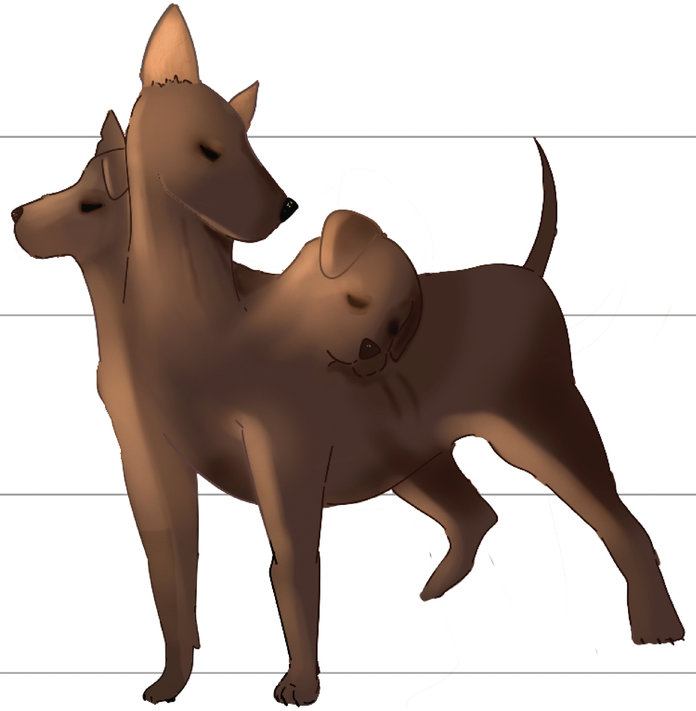
Si fuese una danza, sería
la danza folcrórica.



El diseño de Plutón es más libre en las formas.
Porta un chaleco café con una camisa blanca, pantalones café oscuro
y un corsé con acabados dorados.
Su corona de cinco picos representa a sus cinco lunas, las cuales
orbitan alrededor de él. Tiene un delineado de color
magenta rojo de tres picos y una mancha en forma de corazón en la mejilla.
Las cadenas doradas son parte de su representación,
y se ve acompañado del cerbero, una de sus lunas.
Se le ve siempre sonriente con los ojos.



Plutón



Cerbero

El diseño de Plutón es el que más me gusta por su simplicidad, pero también por ser un poco más distinto a los demás protagonistas por ser un planetoide y no una luna o una estrella.

El cerbero representa a una de las cinco lunas de Plutón, vemos que la cabeza izquierda está apática, como dato curioso: esta cabeza está agonizando en **ESTRATAGEMA CELESTE** y está volteando a ver al espectador en **PLUTÓN**. En la mitología romana, el cerbero custodiaba las puertas del infierno, representado a los pies de Plutón.

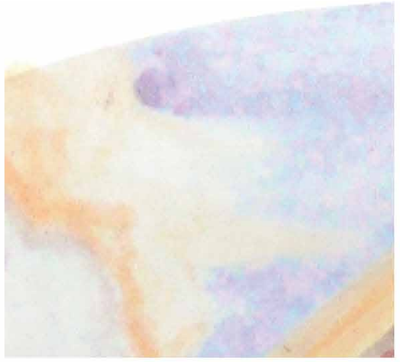
APARACIONES DE PLUTÓN

En RENACIMIENTO aparece arriba de la Luna, como un punto muy claro

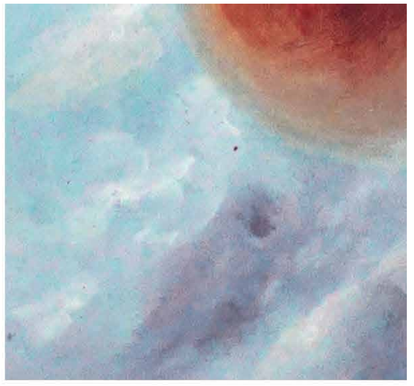
En GÉNESIS aparece en la esquina superior izquierda como un punto oscuro

En AMOR OLVIDADO aparece como varios puntos juntos

En ESTRATAGEMA CELESTE aparece tras las nubes



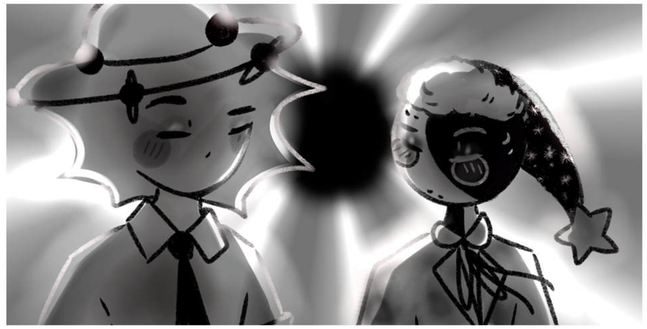
En NOVILUNIO aparece como una esfera muy clara tras las nubes



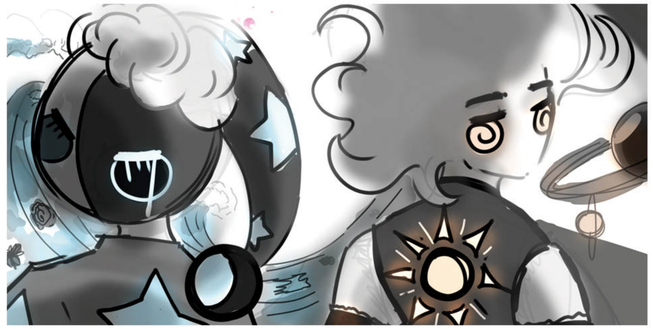
En SOLSTICIO aparece debajo de venus tras las nubes

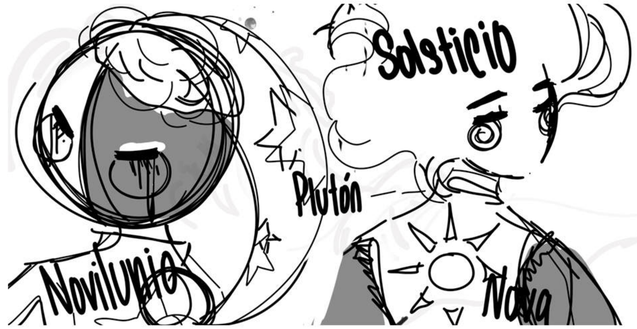
ARTE VARIADO

Lunas marcianas ***(RENACIMIENTO)***

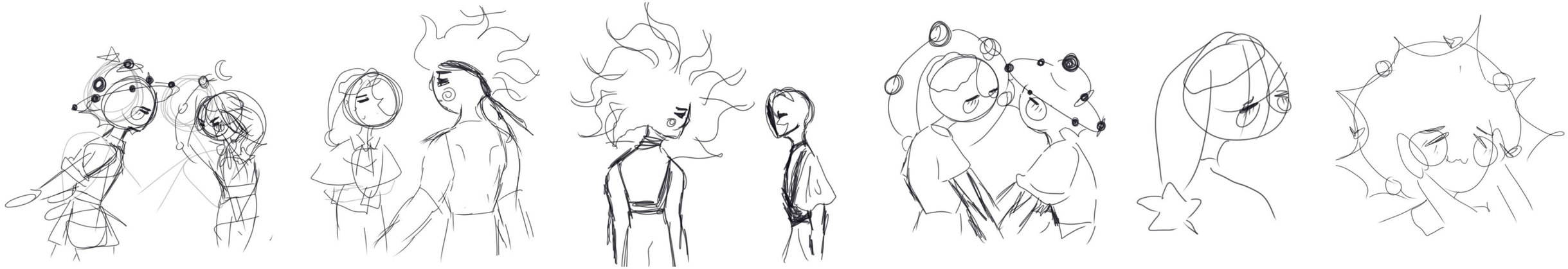


*Póster promocional para la publicación de la primera parte del proyecto (de **RENACIMIENTO** a **ESTRATAGEMA CELESTE**)*

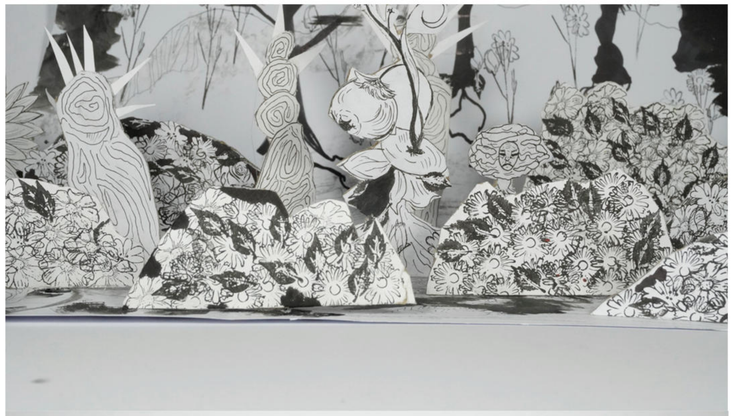




*Póster promocional para la publicación de la segunda parte del proyecto (de **NOVILUNIO** a **NOVA**)*



*Primeros conceptos de **NOVA** hechos en octubre 2023*

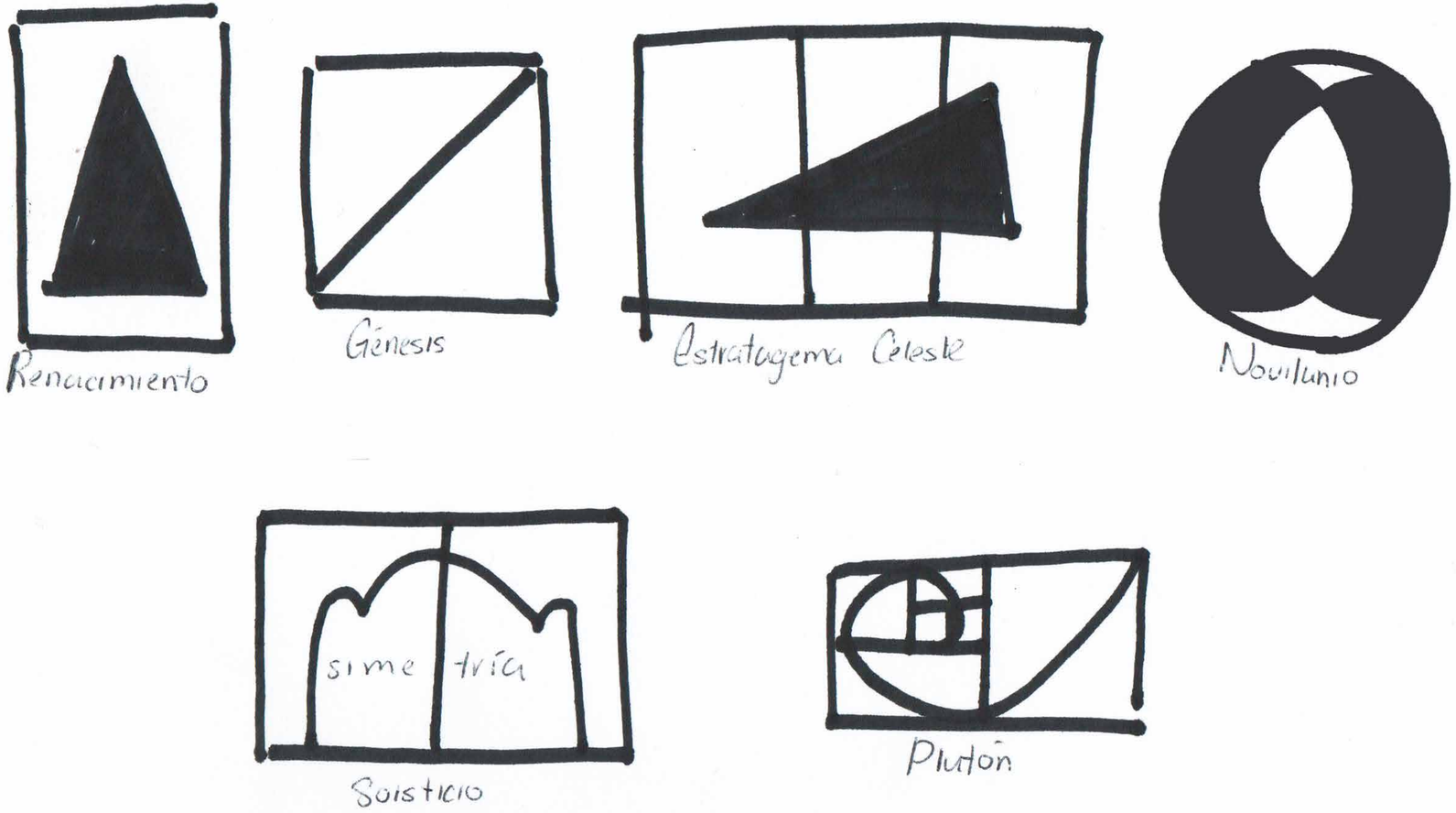


Al diseñar a los personajes se hizo teniendo en cuenta que serían marionetas articuladas para el stopmotion de **AMOR OLVIDADO**. Esto explica el porqué se retratan como si de marionetas de papel se trataran, con poco detalle en las extremidades y con escenarios que parecen hechos de cartón.

Pruebas de escenario (izquierda) con los modelos físicos, abril 2023

Primeros conceptos de escenario y personajes (centro y derecha), abril 2023

Las pinturas se pueden sintetizar en formas y elementos simples



RENACIMIENTO

Llamada Tea, su epitafío nos despide de ella, mientras que Luna celebra danzarín su nueva existencia, y sus compañeras le dan la bienvenida y su más sincero pésame

RENACIMIENTO

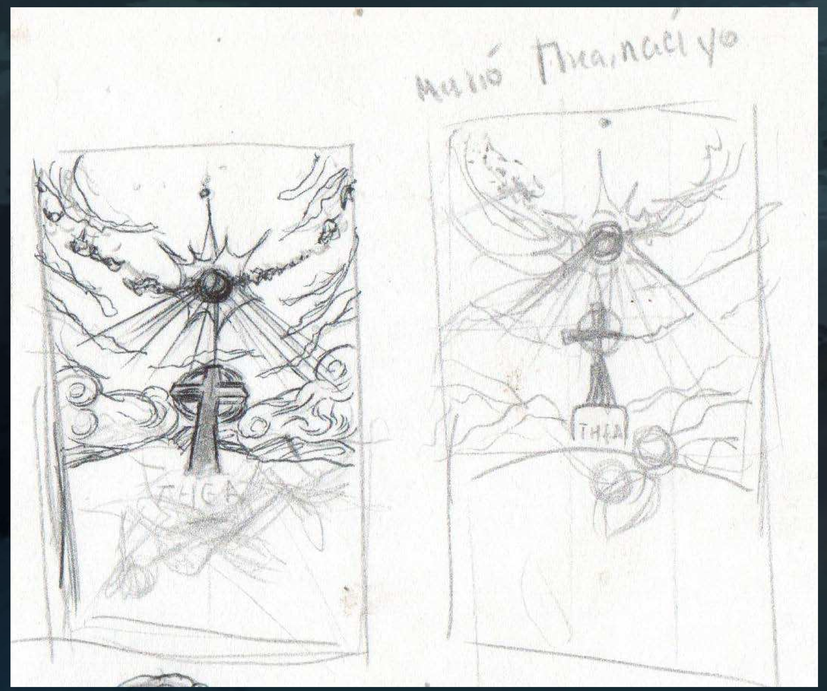
Es la primera pintura en haber sido publicada, justo en luna nueva. Pintada con goauche, acuarela sobre cartón con tela, y retocada digitalmente. En esta se retrata el nacimiento de la Luna tras la muerte de Tea, la cual es parte de una teoría del nacimiento de nuestro satélite natural, donde Tea chocaría con la proto-tierra y sus restos formarían la luna.

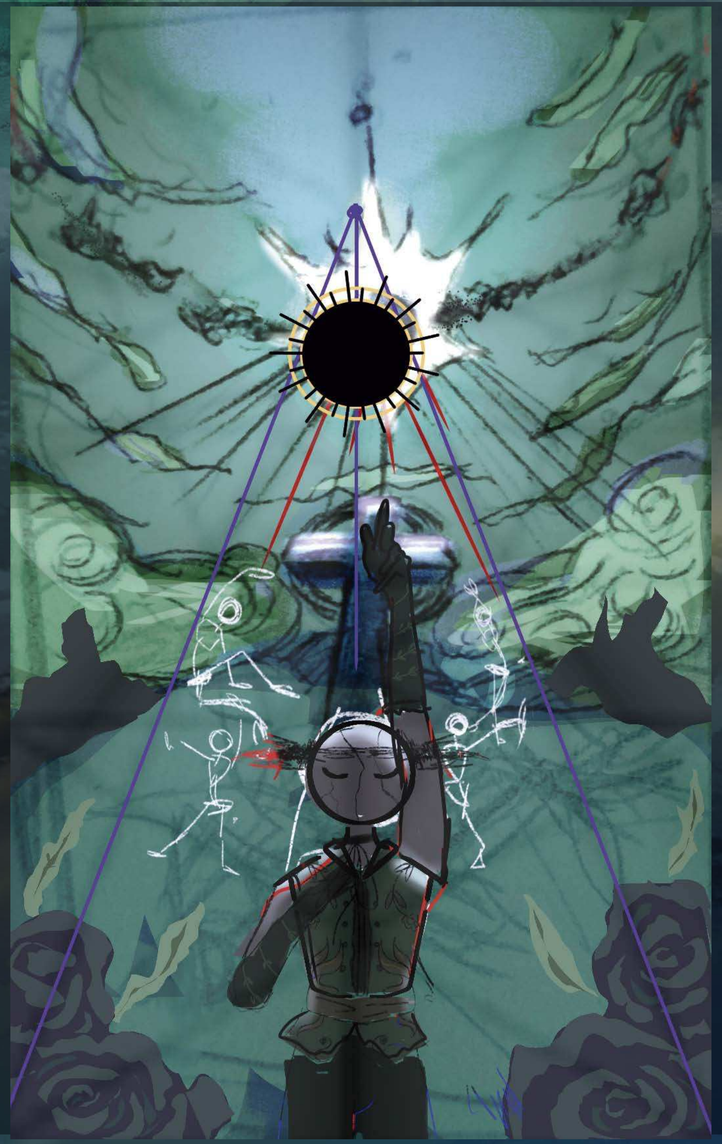
Inspirada en el romanticismo y la pintura *"El caminante sobre el mar de nubes"* de *Caspar Friedrich*

Usé colores fríos, y más que nada el color verde. Contrasta con **GÉNESIS**, ya que aquí no se hace gran uso de tonos cálidos.

Lienzo: 30,5 cm x 21 cm

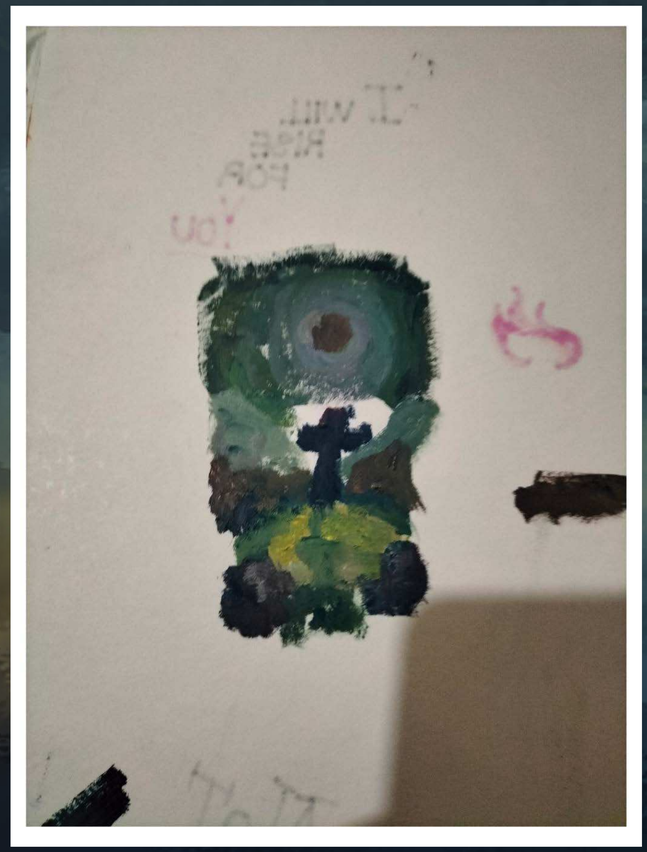
El primer boceto muestra únicamente la cruz. Después ajusté la composición como un triángulo isósceles, donde el final de éste sería la luna siendo formada.





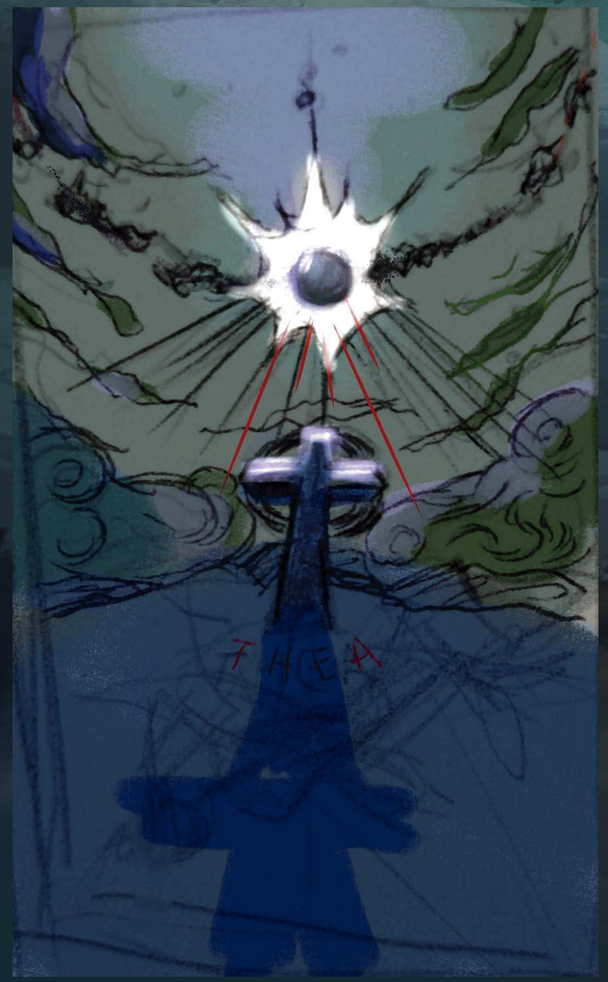
La cruz se inspira en las cruces celta. Algo curioso de esta pintura es que primeramente se pensó para influenciarse del modernismo, pero eso rompería la cronología, y el romanticismo quedaba más debido a la atmósfera que se planeó para la pintura.

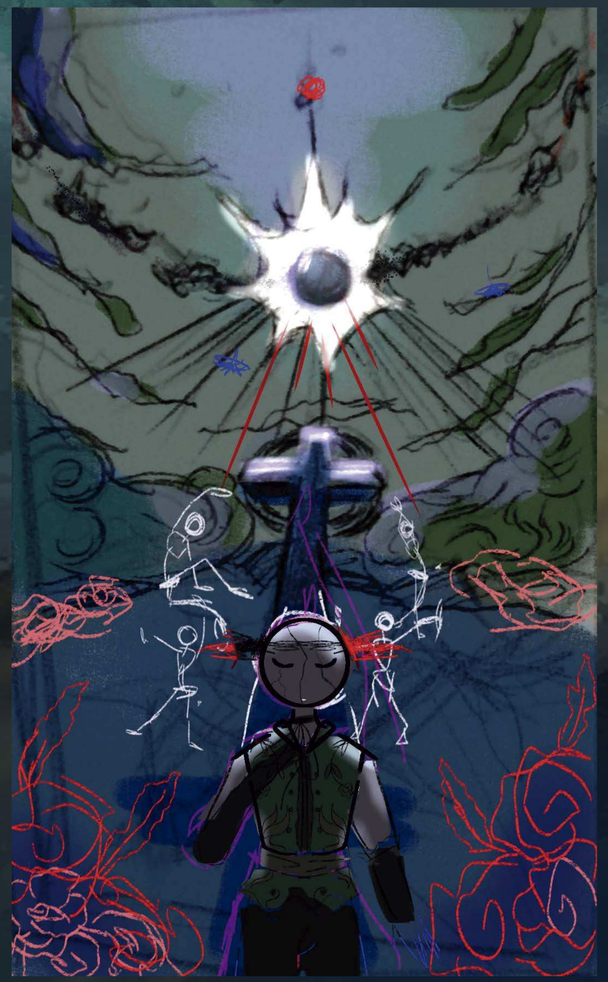
Las lunas que acompañan a la Luna son: Fobos, Deimos, lunas de marte; Ganímedes y Europa, lunas de Júpiter. Todas estas apareciendo nuevamente en **ESTRATAGEMA CELESTE** y algunas en **SOLSTICIO**.

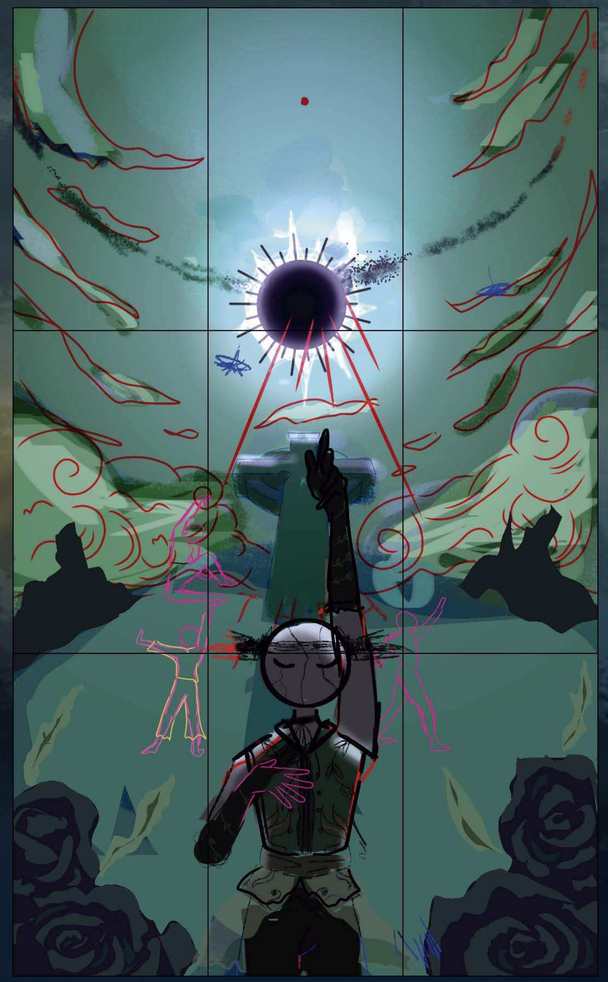


Estos fueron los últimos bocetos antes de pasarse a lienzo junto a los diseños de las cuatro lunas que acompañan a la Luna en la pintura. Las lunas danzan con telas que simulan el agua, y las flores que se retratan son eléboros negros.

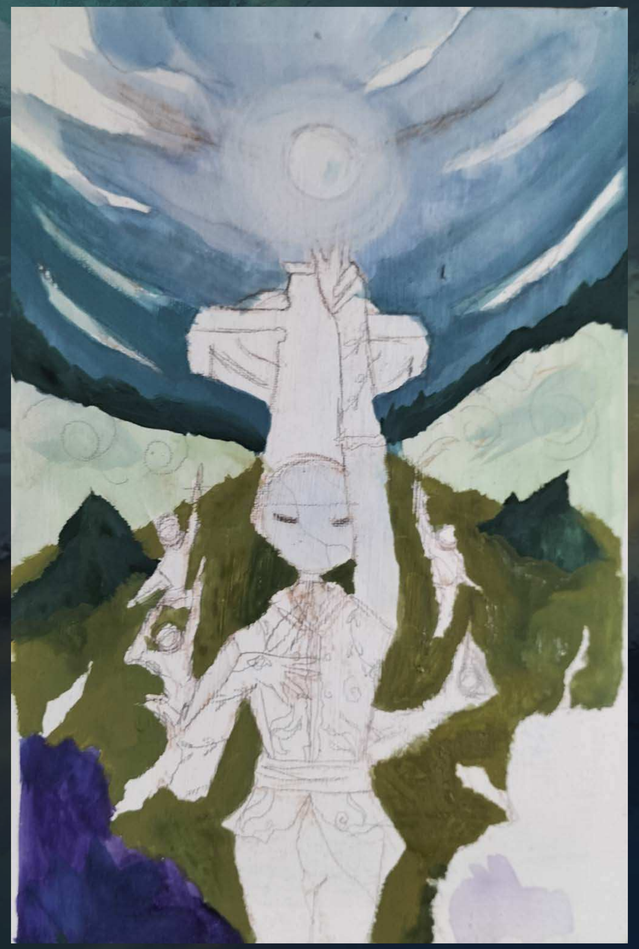
Bocetos para refinar la composición y probar los colores







Bocetos final y comienzos



GÉNESIS

Súbitamente del caos surge equilibrio y perfección:
llamado Sol, su brillo deslumbra. Confundido y solo a su
alrededor avizora por un amigo celeste

GÉNESIS

Es la segunda pintura en haber sido publicada, en cuarto creciente. Elaborada con óleo sobre lienzo. Esta pintura retrata el nacimiento del Sol, donde del caos surge la perfección, inspirándose en las pinturas del modernismo y de *Gustav Klimt*.

Esta pintura contrasta con el renacimiento de la Luna, ya que aquí hay nulo uso del color verde y de tonos fríos. Vemos al Sol en medio del sistema solar, a Júpiter, Saturno,Urano, Neptuno, Marte, el cinturón de asteroides y el nacimiento de algo majestuoso. Esta es la primera pintura cronológicamente.

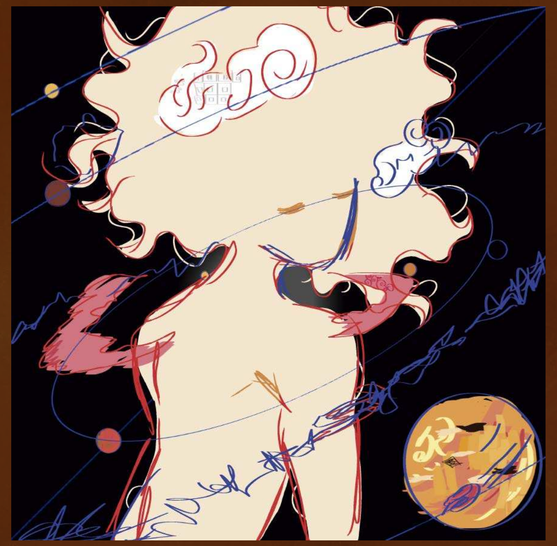
Lienzo: 20 cm x 20 cm

Esta pintura se mantuvo fiel a la primer idea, fue la más sencilla de bocetar y su composición se basa en una línea diagonal.

Asimismo, fue la que menos tiempo de elaboración tuvo, y la que más reconocimiento tuvo.

Esta pintura junto con **PLUTÓN** son las únicas obras que se desarrollan fuerra de la Tierra.

Primer boceto



Dato curioso: Los nombres pensados para esta pintura fueron: NEBULOSA / NACIMIENTO CELESTE

Dato curioso: técnicamente esta fue la primera pintura de la cual se vio un avance, ya que publiqué esta imagen en Instagram el 31 de diciembre del 2023.